

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат**

**«Человек и время»
Отражение смутного времени начала XX века в жизни людей**

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

Допущен к диплому

Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Человек и время»

Отражение смутного времени начала XX века в жизни людей

- 1. Графическая серия «Человек и время» (4 основных и 3 второстепенных)**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)**

Дипломник: Гореева А.П. ст. гр. АФ13-31

Руководитель: профессор каф.РЖиС Мурина Н.В.

Красноярск, 2017

Содержание

Введение	4
Раздел 1. Графическая серия «Человек и время» (4 основных и 3 второстепенных)	
От замысла к воплощению.	
1.1. Образ человека — главная тема в искусстве	6
1.2. Развитие кубизм как одно из направлений в искусстве	9
1.3. Концепция темы «Человек и время»	12
1.4. Дневник. Выполнение графической серии в соответствии с замыслом	13
Раздел 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)	
2.1. Методическая мотивация учебного задания	25
2.2. Структура учебного задания	27
2.3. Анализ и оценка результата учебного задания	36
2.4. Представление детских работ учебного задания	43
Заключение	46
Библиографический список	47

Введение

Человек, согласно словарю Ожегова, это живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Время — это одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи последовательная смена её явлений и состояний, или можно сказать промежуток той или иной длительности, в который совершается что-нибудь, последовательная смена часов, дней, лет.

Человек во времени, его психология поведения, поступки в той или иной жизненной ситуации, все это, по моему мнению, очень интересно и увлекательно. Прочувствовать жизнь людей, понять почему они вели себя так в той или иной ситуации, беря во внимания обстоятельства, привлекало меня очень давно. И я решила, почему бы не попробовать изобразить это, взяв определенный, важный период времени, насыщенный событиями, в результате которых можно было бы и понаблюдать поведение, внутреннее состояние людей разных слоев общества или склада мышления. Выбор пал на период, так называемой «красной смуты», то есть начало 20 века.

На мой взгляд, столь интересную тему, наиболее четко, ясно и правильно выполнять в графике. Ведь графика, это вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль. В современной графике цвет может быть не менее важен, чем в живописи. За счет управления ее изобразительными средствами, можно очень удачно передавать все суть выбранной темы, а именно не стабильность, крах империи, психологию людей, их поведение. Если брать во внимание использование цвета, то он так же сыграет в этой проблеме не мало важную роль, он поможет подчеркнуть главное и убрать на второй план второстепенное. Его роль будет не навязчивой, но в то же время неотъемлемой. В качестве материала для нанесения рисунка, мною будет использоваться сепия темная, она в отличии от угля сможет взаимодействовать с цветом, а так же за счет ее специфики, можно показать как мягкость, в линии, в переходах, так и четкость, в некоторых местах, даже грубость. Все эти материалы, по моему мнению, отлично обедняется с направлением кубизм. Он начал зарождаться в тот период, который и был мною выбран, начало 20 века, когда происходила полная разруха, нестабильность, ломкость всего, и именно эту ломкость кубизм поможет подчеркнуть и передать.

Тема, с передачей с помощью пятна и линии «Самого красивого пейзажа, который я видел в жизни» образа понравится как маленьким детям, так и взрослым поколения. В ней можно найти интересные приемы, решать определенные задачи, развивать свое воображение, память, фантазию, и по экспериментировать.

На уроке, для того чтобы сделать монотипию с прорисовкой, ученики будут использовать акварельные краски для оттисков и цветную тушь, карандаши для прорисовки. Акварель, благодаря своей водянистой основе, легко смешивается и дает не предсказуемые цветовые наметы и разводы, которые сами будут выводить ребенка на образ. Также на акварель очень хорошо, поверх, будет ложиться карандаш, что поможет четче передать задуманный образ, а так же подчеркнуть некоторые акценты цвета.

Я считаю, что для детей эта тема будет как интересна, так познавательно и полезна. Ведь такие задание очень помогают в развитие образности, гибкости мышления, восприятию цвета, линии, пятна. Данная техника и тема конкретно развивает: Воображение, память, умение воплощать увиденный образ. Так же надо не забывать задавать детям вопросы, которые подтолкнут их на определенные воспоминания, из которых вытекают образы, о красивых пейзажах и видах, а так же помогут подобрать подходящую цветовую палитру.

Каждый ребенок воображает, мечтает и этот прием отлично помогает воплотить это на листе путем такой частично не предсказуемой, абстрактной техники, а так же путем интересного процесса воплощения.

**Раздел 1. Графическая серия «Человек и время» (4 основных и 3 второстепенных)
От замысла к воплощению.**

- 1.1. Образ человека — главная тема в искусстве
- 1.2. Развитие кубизм как одно из направлений в искусстве
- 1.3. Концепция темы «Человек и время»
- 1.4. Дневник. Выполнение графической серии в соответствии с замыслом

1.1. Образ человека — главная тема в искусстве

Основной темой и главным предметом искусства является человек — со всеми его свойствами, особенностями, достоинствами и недостатками, во всей совокупности его отношений с окружающим миром. Показывая человека во всей его сложности, неоднозначности, противоречивости, искусство старается: помочь человеку познать себя как человека, и потому познание в искусстве выступает прежде всего как самопознание. О людях минувших поколений и нынешних, но других культур и традиций мы во многом узнаем из искусства, дающего нам картину материальной и духовной жизни прошлого и настоящего человечества. В любом случае мы самоосознаём и самопознаем себя: что мы можем, на что способны, что в себе должны преодолеть.

Жанр, посвященный изображению человека или группы людей, называется портретом. Само слово “портрет” произошло от латинского слова. Его можно перевести как “извлечение сущности”, т.е. выявление внутреннего содержания. Нарисовать его похоже — не единственная и далеко не главная задача портретиста. От него требуется передать также внутренний мир, душевное состояние человека, его положение в обществе. И, что самое важное, портретист должен выразить свое личное отношение к модели (так называют изображаемого человека). Художник имеет право на собственный взгляд, даже если портретируемый представляет себя иначе.

Искусство портрета родилось несколько тысяч лет назад. Самые ранние из сохранившихся произведений этого жанра — гигантские скульптурные изображения древнеегипетских правителей фараонов, высеченных из камня. Тысячи рабов трудились над их изготовлением. Эти огромные статуи должны были вознести фараонов на недостижимую высоту, уподобить их богам. Были в Древнем Египте скульптурные изображения и поменьше. Например, сделанные в мастерской скульптора Тутмеса портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити и их шестерых дочерей. Перед нами предстают обычные человеческие лица, но выполненные настолько мастерски, что с трудом верится в их нынешний “возраст” — три с половиной тысячи лет!

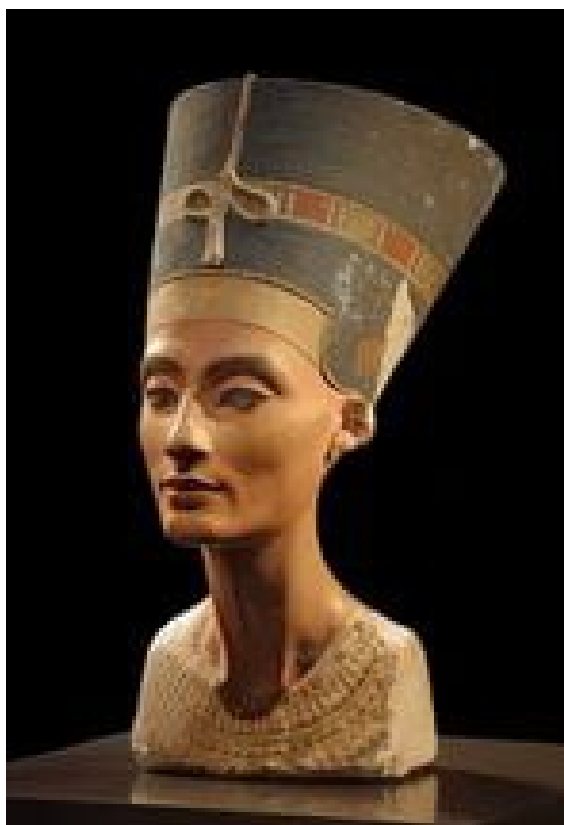
Жанр живописного портрета сложился позднее, в эпоху Возрождения. Тогда портрет стали разделять на парадный и камерный. Парадный портрет изображает человека в момент его торжества. Об этом красноречиво говорит весь его вид: пышная одежда со знаками отличия и украшениями, вычурная горделивая поза. Кажется, что модель откровенно позирует художнику. Полная противоположность парадному — камерный портрет. Само название говорит о том, что он предназначен не для парадных залов, а для небольших помещений (слово “камера” означает на латыни “комната”). Камерный портрет вводит нас во внутренний мир человека, часто неизвестного. Поза модели непринужденна. Создает впечатление, что портретируемый даже не подозревает о том, что его рисуют. Своего величайшего расцвета портретная живопись достигла в 17 веке. Из этой эпохи дошли до нас образы господ и крестьян, детей и стариков, королей и шутов... Невероятно, но все это людское разнообразие воплотил в своем творчестве испанский художник — Диего Веласкес.

В Россию жанр портрета пришел только в 18 веке вместе с европейскими художниками, приглашенными Петром Первым. Сначала на портретах, называвшихся тогда “парсунами” или “персонами”, изображали самого царя и его приближенных. Позднее, в первой половине 19 века, главной моделью становится герой, романтическая личность. Отечественная война 1812 года выдвинула на первый план людей активных, решительных. Именно таким предстает перед нами написанный кистью Кипренского гусарский полковник Е.В. Давыдов: ярко — красный парадный мундир, твердый взгляд, уверенная поза.

Современное искусство в лучших своих произведениях продолжает тот

необходимый разговор о чистом и добром в человеке, о смысле его пребывания на земле и о смерти, который вели в свое время Шекспир и Гёте, Толстой и Достоевский. Искусство не только решает, но и каждый раз в новых обстоятельствах ставит эти вопросы, призывая активно всматриваться в жизнь, размышлять; оно готовит человека к тому, чтобы он смог сам и конкретно для себя решить основные вопросы его личного бытия.

Приложение



Тутмес бюст Нефертити



Диего Веласкес портрет «Шут Дон Себастьян де морра»



Орест Адамович Кипренский портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова



Орест Адамович Кипренский портрет Александра Сергеевича Пушкина

1.2. Развитие кубизм как одно из направлений в искусстве

Кубизм (Cubism), модернистское течение в живописи (и в меньшей степени в скульптуре) 1-й четверти 20 века. Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством Пикассо и Брака, в частности с картиной Пикассо "Авиньонские девицы", на которой изображены деформированные, огрубленные фигуры, а перспектива и светотень отсутствуют.

Кубизм означал полный разрыв с реалистическим изображением натуры, преобладавшим в европейской живописи со времён Ренессанса. Цель Пикассо и Брака - конструирование объёмной формы на плоскости, расчленение её на геометрические элементы. Оба художника тяготели к простым, осязаемым формам, незамысловатым сюжетам, что особенно характерно для раннего периода Кубизма, так называемого "сезанновского" (1907-1909 гг.), сложившегося под влиянием африканской скульптуры и работ Сезанна. Мощные объёмы как бы укладываются на холст, цвет усиливает объём (Пикассо "Три женщины", 1909 г.).

Следующий период (1910-1912 гг.) называют "аналитическим": предмет дробится на мелкие грани, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте, цвета как такового практически нет (Брак "В честь И.С. Баха", 1912 г.).

В последнем, известном как "синтетический" Кубизм, картины превращаются в красочные, плоскостные панно (Пикассо "Харчевня", 1913-1914 гг.), формы становятся более декоративными, в рисунок вводятся буквенные трафареты и различные наклейки, образующие коллажи. В этой манере вместе с Браком и Пикассо пишет Хуан Грис. 1-я мировая война положила конец сотрудничеству Брака и Пикассо, однако их творчество оказало большое влияние на другие течения, в том числе на футуризм, орфизм, пуризм и вортицизм. Художники кубизма: Пикассо, Брак, Хуан Грис.

Пикассо Пабло (1881-1973 гг.)

Пикассо Пабло (Picasso, Pablo) (1881-1973 гг.), французский художник, испанец по происхождению. Скульптор, график, живописец, керамист и дизайнер, наиболее знаменитый, многогранный и плодовитый среди современников. Пикассо впервые посетил Париж в 1900 г. В 1900-1904 гг. он живёт попеременно в Париже и Барселоне. В это время, известное как "голубой период", объектами его творчества были бедняки, изгои общества. Преобладающее настроение этих картин - слегка сентиментальная меланхолия, выраженная сумрачными холодными эфирными оттенками голубого и зелёного.

В 1904 г. Пикассо обосновывается в Париже. Период с 1905 по 1907 г. известен как "розовый период": художник отдавал предпочтение розово-золотистому и розово-серому тонам, а персонажами были странствующие комедианты, танцовщики и акробаты; картины этого периода проникнуты духом трагического одиночества обездоленных. От экспериментов с цветом и передачи настроения он обратился к анализу формы и вместе с Браком, которого встретил в 1907 г., становится родоначальником кубизма - художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства.

В 1920-х гг. Пикассо пишет некоторые из своих наиболее известных, классических работ, отчасти навеянных впечатлениями от поездки в Италию. В это время он продолжает экспериментировать, обнаруживая близость с сюрреализмом. Начиная с 1925 г. Пикассо создаёт выразительные работы, написанные в резкой, неистовой манере. Кульминацией стала самая известная живописная работа художника - "Герника", (1937 г.), отразившая ужас и мерзость войны.

Скульптурные произведения Пикассо также свидетельствуют о мощи его незаурядной фантазии, а как график (рисовальщик, офортис, литограф, линогравёр и дизайнер в дягилевских "Русских сезонах") он считается одним из великих художников 20 века. Работы Пикассо эмоциональны, многие из них, несмотря на пессимистическую тональность проникнуты страстной верой в жизнь. Мало кто из его современников обладал такой способностью представлять с помощью изобразительных средств жестокость и глупость в столь обнажённом виде или восторг всепобеждающей любви.

Брак Жорж (1882-1963 гг.)

Брак Жорж (Braque, Georges) (1882-1963 гг.), французский живописец, вместе с Пикассо ставший основателем кубизма. Вначале, так же как и отец, работал маляром. С 1900 г. стал заниматься живописью. Одно время увлекался фовизмом. В 1907 г. открыл для себя творчество Сезанна и стал писать в геометрическо-аналитической манере. В том же году познакомился с Пикассо, и вплоть до нач. 1-й мировой войны они тесно сотрудничали.

Во время войны Брак был тяжело ранен. После войны творческие пути Брака и Пикассо разошлись. Стил Брак стал менее угловатым, на полотнах появились изящные изогнутые линии. Брак рисовал главным образом натюрморты в едва уловимых приглушённых тонах, смешивая иногда краску с песком. Иллюстрировал книги, создавал декорации и костюмы для театра.

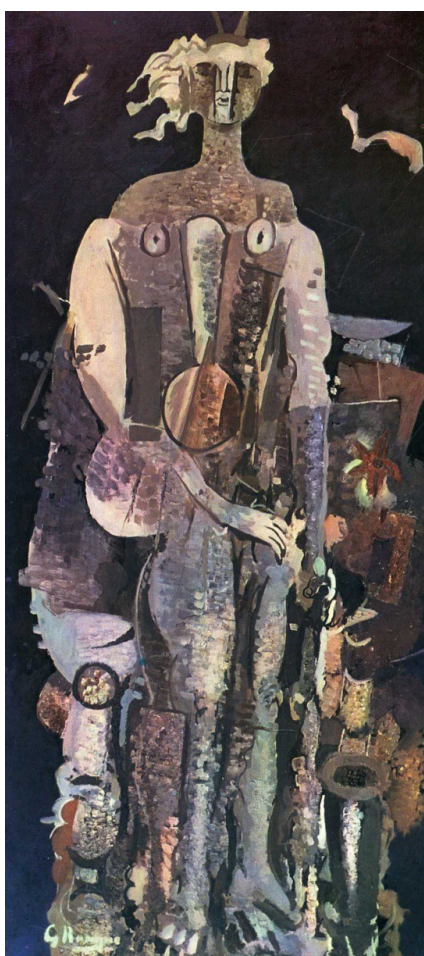
Грис Хуан (1887-1927 гг.)

Грис Хуан (Gris, Juan) (1887-1927 гг.), испанский живописец, скульптор, график и декоратор. Работал главным образом в Париже, где жил с 1906 г. Представитель кубизма, но его творчество в целом было более рассудочным, чем у Пикассо или у Брака. Считается родоначальником "синтетического" кубизма. В 1920-х гг. манера Гриса меняется, он отходит от строгих геометрических форм. В числе его работ ряд книжных иллюстраций и многочисленные театральные декорации и костюмы, например для постановок Дягилева.

Приложение



Пабло Пикассо “Герника”, 1937 г.



Жорж Брак “Ночь”, 1951 г.



Пабоо Пикассо “Авиньонские девицы”, 1907 г.



Жорж Брак “Мандолина”, 1910 г.

1.3. Концепция темы «Человек и время»

Понятие времени в совокупности с человеком никогда не потеряет своей актуальности, всегда будет предметом для размышления, осмысления и поиском ответов как простого обывателя, так и философов, ученых. Человек является зеркалом своего времени, он впитывает в себя все события, происходящие на протяжении его жизни, переживает их, осмысляет и как зеркала отражает.

Любой человек помещен в эту систему и так или иначе крутится в ней, живет, зависит от нее. Тем более, если взятый отдельно период перенасыщен спорными событиями, которые сложились в государстве. Каждое событие истории влияет на видение, сознание, формирование отдельно взятого человека. Каждый переживает это по своему, можно даже сказать «переваривает» и после «отдает обратно» в мир. В ходе этого и появляются разные точки зрения, события, ситуации, которые и определяют время, в котором живут люди. Так же интересен факт вариации в восприятии одного и того же события личностями разного социального статуса, возраста, пола, места проживания. Все это очень индивидуально, особенно и лично.

Для демонстрации всей этой внутренней борьбы собирательного образа человека, мною был выбран период «красной смуты», то есть начало 20 века. Во время которого происходил кризис империи. Все вытекающие этого кризиса, а именно: обесценивание и ослабление власти, двоевластие, социальная самоидентификация народа, постоянное изменение мнения социума под влиянием различных демагогов, служило некой ломкой человека, общества, страны, да и вообще времени.

Воспроизводство этой ломки времени, ломки общества, человека, формы, необходимо показать в стиле, наиболее подходящем началу 20 века, стилем - кубизм. Он более чем уместен, ведь позволяет в своей форме выразить чувства и эмоции, их переплетённость (в некоторых моментах спутанность), разлом общества, нестабильность, иногда даже неопределенность. Еще одним положительным фактором в выборе этого стиля является то, что кубизм начал зарождаться именно в это время. Люди того «смутного времени» начали создавать его для того, чтобы наиболее ясно и понятно передать все происходящее. Дополнением к кубизму и той шаткой ситуации в стране, послужит монотипия, в качестве подложки, со своей непредсказуемостью в результате. А прорисовка выполнена мягким материалом, а именно сепией, она благодаря своим особенностям позволят смягчить второстепенное, но в то же время показать главное, подчеркнуть его, вывести на первый план

Дипломный проект «Человек и время» представляет собой серию из четырех основных работ и трех второстепенных, выполненных на основе внутреннего и внешнего состояния людей начала 20 века в период «красной смуты». Работы будут выполнены в стиле кубизм мягкими материалами, в качестве цветовой подложки будет использоваться монотипия с ограниченной цветовой палитрой.

Человек и его взаимодействие во времени всегда привлекало как художников, творцов искусства, так и зрителей, которые пытаются почерпнуть из этого что-то свое, найти ответы на давно интересующие вопросы.

Работа включает в себя следующие этапы:

- аналитическая работа, наиболее углубленное изучение истории, предметов искусства и быта людей того времени;
- разработка концепции, для создания графической серии;
- эскизирование, подбор информационного материала, определения формата, техники исполнения и материалы;
- выполнение графической серии;
- оформление и подача графической серии к защите.

1.4. Дневник. Выполнение графической серии в соответствии с замыслом

5.06.17

Первым делом, перед началом всей предстоящей работы, необходимо продумать идею, план действий, а так же способы ее воплощения, чем, собственно я и занялась. В голове было много разной информации, задумок которые необходимо было для себя систематизировать и, так сказать, уложить в голове. Главное, что мне хотелось сделать, это не только передать реальность, но так же вписать в нее немного некой психологии людей, эмоций. И для того, чтобы все это совместить, было выбрано тяжелое время, для передачи наибольшей четкости, в некоторых моментах явности. Этим временем стало начало 20 века, так называемая «Красная смута». И уже из ходя из этого началась работа.

6.06.17

Следующим этапом стала разработка концепции.

Здесь необходимо было решить много задач, это и сюжет, и материалы для воплощения сюжетов, ситуации и много чего другого. Первым решением, для передачи столь нестабильного времени, стало использование монотипии, которая как нельзя лучше подходила для такого непредсказуемого времени. Следующим решением стал выбор направления кубизм, которое зарождалось именно в то время и своей ломкостью форм, так же помогала бы передать ломкость времени, народа, судеб, империи. Следовало так же описать актуальность этой темы, ее суть. И далее предстояло определиться с количеством работ, их форматом и сюжетами.

Сюжетов получилось четыре, каждая картина несет в себе определенно взятую ситуацию, но при этом объединяется общей проблемой, а именно тяжелым временем. Так как каждое изображение было достаточно насыщено по своему содержанию, между ними необходимо было создать некие паузы, которые бы позволяли зрителю отдохнуть от предыдущей, но при этом почувствовать переход к следующей работе. Таких переходов получилось три.

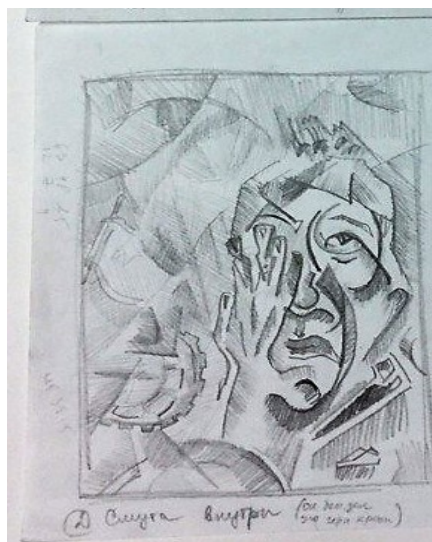
Следовательно, все это представляло собой графическую серию из четырех основных работ и трех второстепенных.

В качестве материалов выбор пал на акварель (для создания подложки монотипией), цвета в основном более мягкие, песочных и коричневых оттенков, так же с небольшим добавлением красного и черного, для прорисовки по монотипии выбраны мягкие материалы, а именно сепия темная.

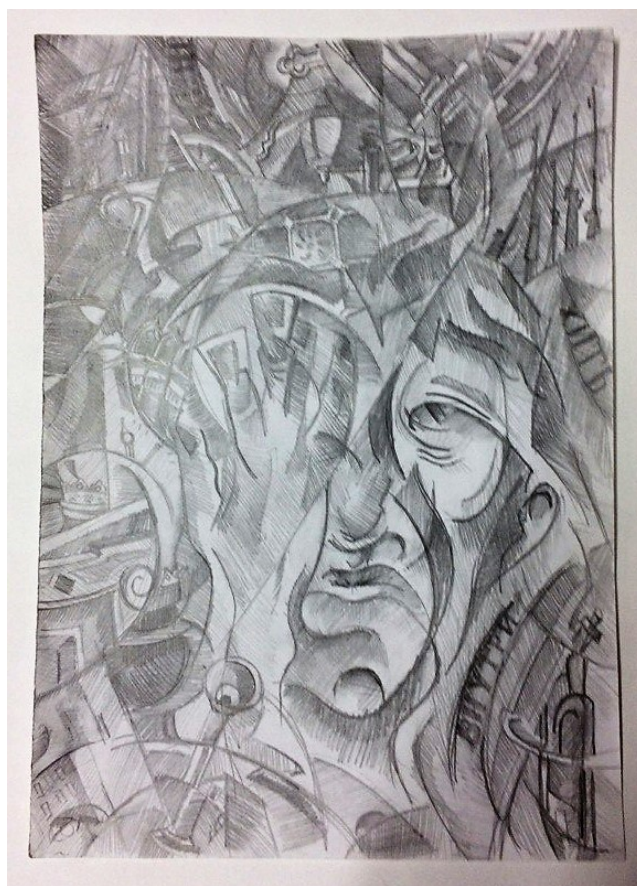
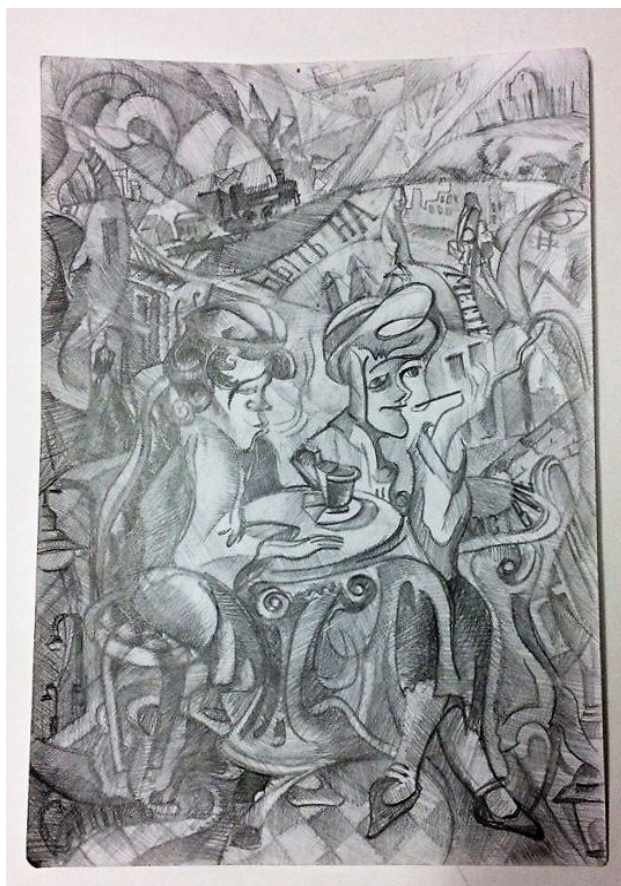


7.06.17

После решения всех сюжетных линий начинается этап эскизирования.
Изначально небольшие наброски



А затем эскизы с четкой прорисовкой.



8.06.17

Из-за огромного количества деталей и осмысления о их уместности, полностью прорисованные эскизы не удалось довести до конца, за один день, поэтому на следующий день, я

так же продолжила их рисовать, помимо эскизов основных работ, так же были сделаны эскизы листов-пауз. Но в дальнейшем эскиз второго листа-паузы, пришлось заменить, так как его замкнутость, была не уместна.



9.06.17

После того, как эскизы были готовы, необходимо уже было приступать, непосредственно, к созданию монотипии, к которую в дальнейшем я могла переносить сюжеты с эскизов.

Первым делом, необходимо натянуть листы на планшеты, чтобы вода не сильно их деформировала. Далее необходимо подготовить цвета, которые были оговорены в концепции, наносим их на подготовленную поверхность, мною так же использовалась ткань для мягкости переходов цвета. Ее раскладывали на поверхность, смачивали, а затем наносили цвета, пытаясь ориентироваться на эскизы, в нужные места, затем либо на ткань сверху ложился планшет с листом, либо саму ткань ложилась на лист, после небольших надавливанием все это убиралось и оставлялось сохнуть. Это проделывалось с четырьмя основными работами и листами для трех второстепенных.

После высыхания все это врезалось с планшета.



10.06.17

После высыхания листов с монотипией на них необходимо перенести все с эскизов, мною был выбран способ от сканирования эскизов, увеличения их в электронном виде, распечатка в нужном формате, а затем перенос на листы с монотипией. Линии переноса не де-

лать слишком жирными, а наоборот мягкими, для того, чтобы в дальнейшем они не стали помехой на листе.



Увеличенные и от сканированные листы, пришлось немного обвести, для того, чтобы во время переноса не упустить ни одной детали.

После переноса всех работ начинаем приступать, непосредственно, к штриховки, разбору по тону каждой работы.



11.06.17

Изготовление первой работы.

На первой работе, на которой по замыслу должны быть изображены две женины, явно принадлежащие к элитному слою общества, их почти не касается все сложившаяся обстановка, благодаря своим состояниям они могут себе позволить в «смутное время» спокойно сидеть, пить чай и покуривать, не обращая внимания на сложности, с которыми сталкиваются остальные люди.

В ходе штриховке этой картины, всегда необходимо было помнить о направлении света, то как благодаря ему строится композиция, так же не стоило забывать о технологических особенностях мягких материалов. Карандаш сепии должен быть всегда остро наточен, штрих аккуратен.



12.06.17

По завершению первой работе предстояла приступить ко второй.

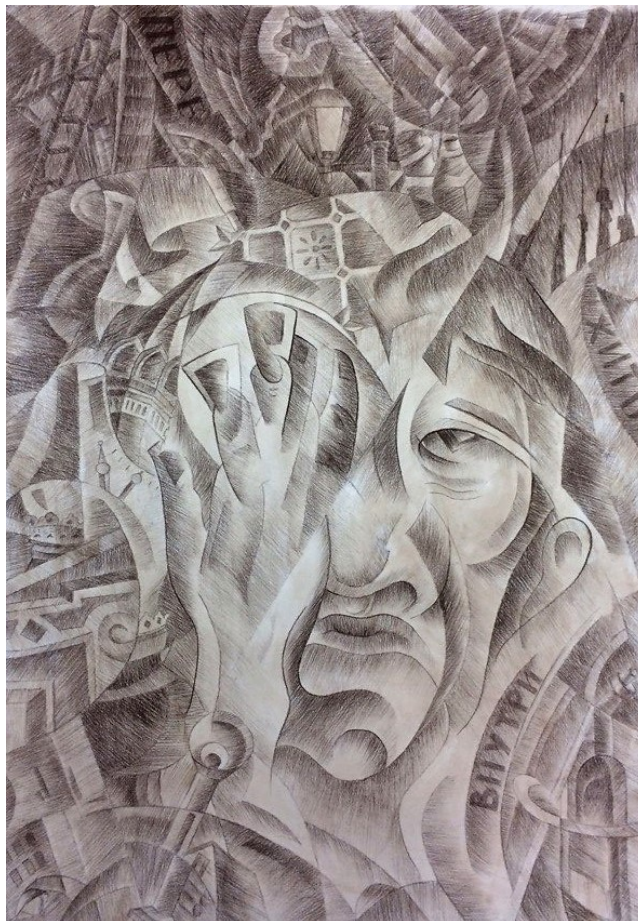
На второй картине был представлен собранный образ человека-философа, который был заложником своих мыслей, рождающихся из-за государственной нестабильности. Внутри него происходил крах всего, в некотором роде, можно сказать, что он сам для себя рыл яму, и не хотел из нее вылезать.

По истечению дня работа не была закончена, но я продолжила ее делать на следующий день.



13.06.17

На следующий день, работа над второй картиной подходила к концу, так же как и во время создания первой необходимо было не забывать о свете, о его значимости в композиции, и конечно о особенностях сепии и штриховки ей.



14.06.17

После завершения второй картины, я приступила к третьей.

На ней демонстрируются класс рабочих, которые не смотря на сложности навалившиеся на них продолжают работать, обеспечивать страну. А если говорить немного абстрактный, они строят некое светлое будущее, что можно заметить за счет света в композиции.

За данный день мне не удалось довести работу до конца, пришлось дорисовывать на следующий день.

15.06.17

На следующий день, работа над третьей картиной подходила к концу, так же как и во время создания первых двух необходимо было не забывать о свете, о его значимости в композиции, и конечно о особенностях сепии и штриховки ей.



16.05.17

Пришло время для заключительной работы основных картин графической серии.

В ней, мне хотелось показать надежду на светлое будущее, на дальнейшую разрешённость сложившихся проблем. В качестве главных героев выступает пара, которая пронизана романтизмом и благодаря этому и спасается от всей этой «грязи». Пара смотрит под фонарем и мечтает лестницы, которая доведет их до просветления в проблемах.

Закончить, за один день, данную картину так же не удалось, необходимо было оставить ее до следующего дня.



17.06.17

На следующий день, работа над четвертой картиной подходила к концу, так же как и во время создания трех предыдущих необходимо было не забывать о свете, о его значимости в композиции, и конечно о особенностях сепии и штриховки ей.



18.06.17

После завершения четырех основных работ графической серии, необходим было приступить к второстепенным работам.

Переходные работы, в данной серии служат паузой, которая необходима зрителю, для продолжения просмотра остальных работ. Они позволяют, после тщательного просмотра основных работ, расслабиться как глазу, так и мозгу. Так же они служат плавным переходом, связкой от одной работы к другой.

На первом листе-паузе в качестве перехода было взята небольшая фонарная аллея, переплетающаяся с керосиновой лампой. Один из фонарей становится источником света в этой лампе, но в то же время на ней еще и присутствует фрагмент циферблата и стрелки часов.

В данной работе, так же использовалась монотипия, но она занимает не все пространство, а лишь его большую часть, сам рисунок так же не занимает все пространство листа, а располагается на месте пятна от монотипии.

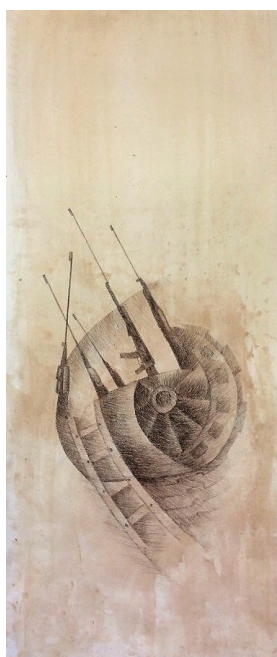
В качестве материала, как и во предыдущих работах используется карандаш сепии. Во время работы с которым следует помнить о его специфике, особенностях.



19.06.17, 20.06.19

На втором листе-паузе главное место отдается лестнице, ведущей в «светлое будущее», на пути которой происходят теневые моменты, если говорить метафорически, то это сложности, которые происходят на пути к цели, так же некие помехи на этой лестнице создает промышленная труба.

На третьем листе паузе в верхней части расположены ружья, символизирующие власть революции, механизм шестеренки, который крутит всю происходящую смуту, и лестница, она дает намек на спасение.



21.06.19

Общая доработка серии, подгонка всех работ под общий тон. Доработка недочетов, на каждой из картин.

22.06.19

Оформление работ в паспорту и стекло.



23.06.19

Оформление текстовой части дипломного проекта и общая доработка всей серии.



Раздел 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)

2.1. Методическая мотивация учебного задания

2.2. Структура учебного задания

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания

2.4. Представление детских работ учебного задания

2.1 Методическая мотивация учебного задания

Тема: «Самый красивый пейзаж, который я видел»

«Самый красивый пейзаж, который я видел» - название моего учебного проекта для детей, обучающихся в школе. В рамках учебного проекта, мною было разработано учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс) по теме «Самый красивый пейзаж, который я видел».

На уроках ученики знакомятся с техникой монотипия, через которую они развивают воображение, память, навыки рисования а так же знакомятся с цветоведением.

На первом этапе, мы пытаемся овладеть техникой монотипия, почувствовать ее, создавая различные, пятна, следить за поведением краски и т. п. На этом уроке происходит знакомство с великими художниками родоначальниками этой техники и их работами. Следующим заданием являются эксперименты, именно на этом уроке, дети уже зная что такое монотипия, попытаются исследовать технику, набраться опыта в этой области, а так же пробуют сделать ее чуть-чуть подвластной, контролируемой. Третьим этапом нашей работе станет погружение в некоторый «воображариум», где мы будем за счет наводящих вопросов вспоминать «Где мы были?», «На чем остановился взгляд?», «Что поразило?», «Где что находилось?» и т. д. Заключительные два урока детям будут даваться, для занятия исключительно темой «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни». И первым делом мы будем создавать подходящие для нас пятна по цвету, форме, объему, наполненности, основываясь на наших воспоминаниях на предыдущем уроке. Ну и на последнем занятии, изготовленные ранее и подходящие нам пятна, мы дополняем, уточняем, поясняем его гелиевой ручкой, не обязательно черной, цвет может варьироваться в зависимости от выбранной ранее цветовой палитры.

В нашем случае оттиск, будет считаться отправной точкой, которая имеет некую спонтанность, и которая толкает ребенка на развитие фантазии и образного мышления. В ходе выполнения заданий, дети знакомятся с управляемым оттиском и многосложной техникой (смешанной техникой).

Цели и задачи учебного задания

Цели:

- развитие творческих способностей, образно-ассоциативного мышления на основе создания образа в представлении пейзажа;
- развитие памяти на основе уже прожитого жизненного опыта;
- изучение основ техники монотипия и колористических сочетаний, создание картины;
- общее эстетическое воспитание.

Задачи:

- познакомиться с историей монотипии. Рассмотреть примеры работ художников, работавших в технике монотипия;
- эксперименты с техникой монотипия, создание экспериментальных черновиков с пятном, краской и цветом;
- вспоминания пейзажей, которые когда либо были уведены и запомнились. Поиски образа для воплощения в картине;
- научить правильно вести работу в технике монотипия;
- научить передавать среду того или иного места и его временное состояние;
- создать законченный выразительный образ на тему «Самый красивый пейзаж».

В соответствии с целями и задачами учебного проекта мной разработана структура учебного задания, в виде плана уроков.

Урок 1. Ознакомление с техникой — монотипия. «Погружение в мир пятна».

Урок 2. Эксперименты и изготовление черновиков с пятном, краской и цветом. «Воля воображению».

Урок 3. Вспоминаем, где мы были и какие пейзажи видели, а также пытаемся подобрать цветовую гамму под свой пейзаж. «Воспоминание о пейзаже».

Урок 4. Начинаем создавать пятно пейзажа, для дальнейшего его дополнения. «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни».

Урок 5. Уточнение, дополнение, пояснения ранее созданного пятна ручками. «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни».

2.2. Структура учебного задания

Урок №1

Информационная часть

Дата — указывается по необходимости

Тип урока - графика

Количество детей — от 10 человек

Время — 45 мин.

Возраст - 10-12 лет (4-6 класс)

Содержательная часть

Тема - «Погружение в мир пятна», «Воля воображению»

Цель — Изучение техники - монотипия

Задачи — 1. Знакомство с техникой монотипия и краткое пояснение технологии, педпаказ. 2. Изучение процесса создания монотипии. 3. Просмотр и анализ работ по технологическим критериям.

Вспомогательная часть

Материалы — Листы бумаги (А4), гуашь, кисти

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — Саморучно изготовленные листы примеров отпечатанных пятен, работы примеров великих мастеров-начинающих техники монотипии (Джованни Кастильоне, Эдгар Дега и т.д.)

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т.е. разложение листов, красок, кистей, баночек с водой. На доске висят приготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывающий слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин.

Вводная часть начинается с вопроса : *Знает ли кто-нибудь, что такое монотипия?*». Выслушав ответы, начать вступительную, небольшую речь о монотипии: *«Монотипия (от моно...и греч.— отпечаток) — вид печатной графики, изобретение которого приписывается итальянскому художнику и гравёру Джованни Кастильоне (1607—1665). Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педагогике используют технику монотипии для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста.*

Но сегодня мы будем пробовать более упрощенную версию, без станков, печать с листа на лист.»

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Для поддержания беседы между учителем и учениками задать вопрос «Пробовали ли вы когда-нибудь технику монотипия или печатную графику?». Выслушав, и немного обсудив рассказать о различных способах создания монотипии: «Монотипия может создаваться многими способами, такими как хаотично нанесенное пятно, а затем отпечатанное, следующий способ это печать на различных поверхностях (стекло, металл и т. д., третий способ это печать заранее прорисованного изображения, также не следует обходить стороной печать на воде (но это уже с использованием других красок). Еще одним заданием на сегодня станут ваши эксперименты, так сказать, экспериментальная монотипия, то есть, разное разжижение краски водой, применение не только гуаши, но и акварели, акрила, разное количество оттисков от одной матрицы, разная степень нажатия при печати, да и вообще все, что говорит вам ваше воображение.».

Далее начинается педпоказ: на личном примере показывать как на лист намазывается краска, как разбавляется водой, как сверху накладывается второй лист или складывается этот же, какими движениями рук и пальцев производится нажатия на листы, чтобы остался оттиск. И конечно же периодически отсылаться на наглядное пособие, висящее на доске (которое в любое время можно будет подойти и рассмотреть). Эту часть постараться сделать наименее навязчиво, но интересно, дабы дать ученикам волю для воображения и самовыражения.

А так же упоминаются критерии, по которым будет оцениваться работа (т. е.: знакомство с техникой — монотипии, изучение процесса создания монотипии, создание экспериментальных листов) и тему для заключительного задания в данной технике: «Самый красивый пейзаж, который я видел».

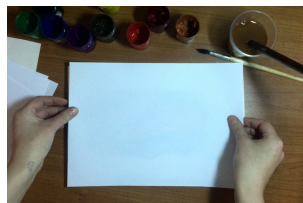
Педпоказ:



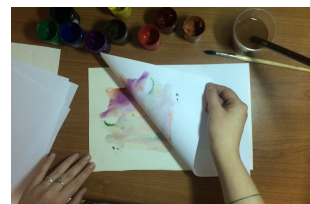
Смачиваем



Нанесение красок



Накладывание листа



Появление оттиска

4. Задание для практической работы 1 мин.

Сказать: «Сейчас, перед вами находятся листы, краски, кисти и вам необходимо повторить, то что, только что было мной показано, а далее, возможно немного по экспериментировать с количеством воды, краски, количеством оттисков с одной матрицы».

5. Практическая часть 25 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных изображений, чтобы вдохновить их наиболее разнообразными примерами, не только представленными на доске.

Переходим, непосредственно, к практической части.

Перед глазами у них висят доступные примеры, на проекторе сменяются так же более развернутые примеры, для вдохновения.

Во время работы учеников с красками и пятнами, учитель не навязчиво перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками, не в коем случае не мешая процессу познания

данной техники, но и не оставляя без внимания ни одной работы. Кому необходимо приходит на помощь, ссылается на примеры и осуществляет наименьшее вмешательство во время печати учеников (т. е. своей рукой помогает в создании пятна, печати, наложения листа и т.п.).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются и отталкиваясь от заданных в начале занятия требований (т. е.: знакомство с техникой — монотипии, изучение процесса создания монотипии, а так же изготовление экспериментальных листов) начинаем обсуждать.

Находим понравившиеся моменты с учениками, интересные способы создания монотипий, которые они хотели бы применить на своей заключительной работе.

Работы которые были отмечены и понравились как учителю, так и детям, должны быть интересны своими переходами, разнообразностью, необычным сочетанием цветов, а так же разной формой пятен.

На первом занятии по этой теме не предусматривается оценка, т. к. осуществляется знакомство с материалом, поиск интересных решений - овладение приемами возможности краски, бумаги. Во время небольшого просмотра, обговариваются какие приемы (количеством воды, краски, количеством оттисков с одной матрицы, сочетание цветов и т. п.) использовали ученики.

7. Задание на дом 2 мин.

В качестве домашнего задания, после первого урока, будет дальнейшее овладение техникой, а так же создание трех монотипий с разным сочетанием цветов.

А так же оглашение материалов, которые им необходимо принести на следующее занятие, то есть как минимум 10 листиков пищевой бумаги, гуашь (по возможности акрил и акварель), кисти.

Урок №2

Информационная часть

Дата — указывается по необходимости

Тип урока - графика

Количество детей — от 10 человек

Время — 45мин.

Возраст - 10-12 лет (4-6 класс)

Содержательная часть

Тема - «Воспоминание о пейзаже»

Цель — Вспоминаем, где мы были и какие пейзажи видели, а также пытаемся подобрать цветовую гамму под свой будущий пейзаж.

Задачи — 1. Вспомнить пейзажи, которые были когда либо увиденные; 2. Создать цветовую палитру подходящих цветов, под пейзаж; 3. Познакомится с некоторыми пейзажными произведениями искусства.

Вспомогательная часть

Материалы — Листы бумаги (А4), гуашь, кисти.

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — Изображения с цветовыми палитрами подходящими к разным временам года, разным временам суток; собственноручно изготовленные листы палитры.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Ученики организуют свое рабочее место (разложение листов, красок, кистей, баночек с водой). Учитель параллельно готовит проектор для демонстрации наглядного пособия.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 1 мин.

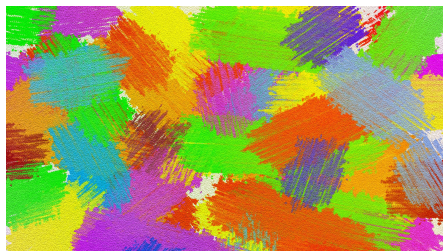
Сказать небольшую вводную речь: *«У каждого человека возникают ассоциации, связанные с каким-то словом, предметом, событием, как цветовые, так и зрительные. Именно сегодня мы будем использовать эти ассоциации для создания цветовой палитры по вспомненным пейзажам, а так же познакомимся с некоторыми пейзажными произведениями искусства».*

3. Объяснение нового материала 13 мин.

Дальнейшим нашим действием станет небольшое обсуждение домашнего задания, а именно воспоминаний о красивых местах и пейзажа, которые видели дети или которые хотели бы изобразить на будущей работе. Так же начинается демонстрация на проекторе картин великих мастеров пейзажа, таких как Левитан, Власов и Шишкин. На основе этих картин, мы прослеживаем их цветовые палитры, как они могут составляться и.п. После определения с каждым нужного пейзажа, начинается объяснение к заданию урока, а именно создание цветовой палитры, как она должна выглядеть, по какому принципу определяться с цветами. Параллельно показывая изображения на проекторе.

Речь: *«Цель сегодняшнего урока это знакомство с некоторыми пейзажными произведениями искусства, а так же создание цветовой палитры для итоговой работы «Самый красивый пейзаж, который я видел». Для этого необходимо определиться с временем года: зима, весна, лето, осень, ведь каждое время года имеет свой цвет, свою тепло-холодность. Но помимо времени года, так же важно определиться с временем суток. Ведь они тоже имеют свои цвета, например, как можно увидеть на проекторе, вечер имеет более приглушенные, темные цвета, в основном теплые, но с проблеском холодных, именно это вам и следует отобразить на своих листах. То есть это листы с хаотичными мазками цветовой палитры вашей конечной работе, которые будут выглядеть вот, так (демонстрация, собственноручно изготовленных образцов с палитрами, мазками)».*

Демонстрируемые палитры:



4. Задание для практической работы 1 мин.

Сказать *«Итак, перед вами находится краски, литы и кисти, в вашей голове уже есть какие-то ассоциации, связанные с вашим пейзажем, вам необходимо создать цветковые палитры.*

Для дополнительной помощи перед глазами на проекторе демонстрируются изображения с различными палитрами картинами великих мастеров».

5. Практическая часть 20 мин.

Ученики. на основе уже обговоренного ранее и изображений на проекторе, начинают создавать свои палитры. Их может быть несколько листов, в дальнейшем из которых можно будет выбрать.

Учитель перемещается по аудитории наблюдая, помогая, если возникли вопросы с выбором цвета, за счет наводящих вопросов, например, *«Когда ты представляешь, то место, что ты видишь вдали, вод ногами, за спиной?»*, *«Что находится справа и слева?»*, *«Какие цвета преобладают, а какие отсутствуют?»* и т.п.

6. Подведение итогов 6 мин.

Из созданных учениками листов-палитр, все вместе выбираем наиболее подходящие к его пейзажу, учитывая выбранные им время года, время суток и местность.

Оценка, не предусматривается.

7. Задание на дом 2 мин.

На следующее занятие необходимо будет принести литы уже чуть большего формата, а именно А3, выбранную, на этом уроке, палитру с цветом, а так же в теории необходимо подумать о расположении цветовых пятен на будущей работе по теме *«Самый красивый пейзаж, который я видел».*

Урок №3

Информационная часть

Дата — указывается по необходимости

Тип урока - графика

Количество детей — от 10 человек

Время — 45мин.

Возраст - 10-12 лет (4-6 класс)

Содержательная часть

Тема - «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни»

Цель — Начало работы для последнего задания, создание образа заключительной работы.

Задачи — 1. Пользуясь полученным опытом продемонстрировать навыки в создании монопии и создание листа оригинала для заключительной работы. 2. Создание образа заключительной работы.

Вспомогательная часть

Материалы — Листы бумаги (А3), краска по выбору, кисти

ТСО — Отсутствует

Наглядные пособия — В качестве наглядных пособий будут выступать ранее созданные учениками пятна, цветовая палитра.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т.е. разложение листов, красок, кистей, баночек с водой, а так же приготовление своих наглядных пособий.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 1 мин.

Сказать небольшую вводную речь: «Ну что же, мы 3 занятия шли к этому моменту и сегодня мы приступаем к заключительному заданию в овладении нами техники — монопии. Также с сегодняшнего занятия начнут выставляться оценки, которые будут суммироваться с последним уроком, и выставляться средняя, общая».

3. Объяснение нового материала 2 мин.

Для создание листа оригинала к заключительной работе, на 4 ом уроке, ученикам необходимо, используя свои, приобретенные за предыдущие занятия, знания, листы - черновики, листы — цветовые палитры, идеи и задумки, продумать расположение, цветовых пятен, тип отпечатка, степень разжижения краски, вид краски и еще многого другого, создать оттиск у своей заключительной работе по теме «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни».

4. Задание для практической работы 1 мин.

Сказать: « Сейчас, перед вами нужны листы, краски, кисти, а так же ваши заготовки, и вам необходимо создать несколько листов оригиналов для заключительной работы. Дерзайте!».

5. Практическая часть 28 мин.

В практической части ученики начинают создавать свои оттиски на А3 формате с ориентацией на цветовую карту, сделанную на прошлом занятии, а также на черновики оттисков и черновики экспериментов.

Учитель уже не вмешивается в этот процесс, давая волю детям, в создании монотипий.

6. Подведение итогов 10 мин.

По истечению времени, все работы раскладываются вместе с подготовленными цветовыми палитрами, и начинается осуждение. Выбор наилучшего листа с оттиском, для дальнейшей его дорисовки.

Оценка будет ставится по нескольким критериям: 1. Овладения технологией монотипии; 2. Совпадение цветовой палитры на оттисках и на цветовых картах; 3. Уместность распределения цветовых пятен, для того или иного пейзажа.

7. Задание на дом 1 мин.

В качестве задания на дом, надо будет принести выбранный и оцененный оттиск на этом занятии, а так же принести разноцветные ручки для дальнейшей прорисовки пятна.

Урок №4

Информационная часть

Дата — указывается по необходимости

Тип урока - графика

Количество детей — от 10 человек

Время — 45мин.

Возраст - 10-12 лет (4-6 класс)

Содержательная часть

Тема - «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни»

Цель — Уточнение, дополнение, пояснения ранее созданного пятна ручками.

Задачи — 1. Уточнить, дополнить, пояснить имеющееся пятно; 3. Получение опыта по детализации оттиска для получения окончательного художественного образа. 2. Закончить картину.

Вспомогательная часть

Материалы — Листы бумаги (А3), разноцветные ручки

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — Отсутствуют.

Ход урока

1. Организационная часть 1 мин.

Организация рабочего места, т.е. разложение листов, ручек.

Учитель параллельно готовит проектор для демонстрации наглядного пособия.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 1 мин.

Небольшая речь: *«Итак, сегодня у нас последнее занятие по данной теме — монотипия. И вам предстоит на этом уроке погрузиться в царство уточнения, дополнения и пояснения своего оттиска».*

3. Объяснение нового материала 3 мин.

Новым, на данном занятии, станет смешивание техники: дополнение и уточнение, и это уточнение следует продемонстрировать на образцах, заготовленных и показываемых на проекторе. Во время показа учитель обращает внимание детей на то, как создается прорисовка по монотипии, а именно, необходимо найти образ в своём пятне, где-то ветки, горы, реки, облака и многое другое.

Ребенку следует объяснить, что в том пятне которое они сделали на прошлом занятии, надо найти образы, предметы, расположение тех или иных объектов, увидеть, тот самый пейзаж который они задумывали и хотели показать и исполнить в технике — монотипия.

4. Задание для практической работы 1 мин.

Сказать: *«Сейчас, перед вами находятся листы с вашими заготовленными пятнами, а так же разноцветные ручки, благодаря которым и будет происходить процесс уточнения, дорисовывания. Не забывайте наблюдать за изображениями на проекторе. По*

окончанию урока мы должны получить законченные карины».

5. Практическая часть 25 мин.

Во время практической части, ученики приступают к процессу уточнения, дополнения и дорисовывания своих оттисков. Параллельно, на фоне на проекторе идет слайд-шоу с монотипиями, других художников, которые уже уточнены, дорисованы. Ученики постепенно начинают находить в своих пятнах, какие-нибудь предметы, объекты, образы и отталкиваясь от этого и на начинают прорисовку.

Учитель, естественно, передвигается по кабинету, наблюдает за процессом, отвечает на вопросы, возникшие в процессе, где-то даже помогает своей рукой, для наглядности.

6. Подведение итогов 12 мин.

Во время подведения итогов все работы учеников раскладываются вместе с цветовыми палитрами, созданными на 3ем уроке, и начинается обсуждение и выставление оценки. Оценка ставиться за прорисованность, утонченность и четкость понимания нарисованного, уместность дорисовки и уточнения.

После всех обсуждений и выставления оценок, собираем все работ, лучшие можно забрать в фонд.

7. Задание на дом 2 мин.

Домашним заданием, после заключительного урока станет, создание прорисованной монотипии, в формате А4, на тему: «Самое необычное животное, которое я видел».

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания

Урок №1

Педагог: Гореева Анастасия Павловна, ст. гр. АФ13-31

Дата: 25.04.17

Тема : «Погружение в мир пятна»

Класс: 4 класс

Возраст: 10-11 лет

Присутствовало учеников: 20 человека

На уроке мы познакомились с детьми и постепенно начали изучать что такое монотипия. Первым делом мною было рассказано небольшое вступление о том, что такое монотипия, какими способами она может быть изготовлена, а так же кто был родоначальником этой техники. Следующим шагом стал педпоказ, на котором, мною собственноручно было продемонстрировано, как создается монотипия (обычная, со сгибом, разным количеством краски и воды). На доске так же были вывешены примеры, разнообразных приемов, а так же разных отпечатанных материалов (пакет, ткань, кружево, сетки и т. п.).

После теоретической части и педпоказа дети сами начали создавать листы монотипии со своими экспериментами. Для них это оказалось очень увлекательным занятием. И в действительности у них получились достойные работы, пятна витиеватые, необычные по своей форме и цвету.

В качестве домашнего задания им была дано по экспериментировать с фактурами на 3 листочках.

	Параметры	Комментарии
1	Какое место, этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был первым в моей практике.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел урока удалось. Дети познакомились с техникой монотипия, попробовали по экспериментировать с красками, водой. Урок прошел хорошо.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	На уроке отклонений от плана не было. Возникали не большие проблемы со скоростью выполнения детьми поставленной задачи, они делали все быстро, из-за не большого желания экспериментировать. Но после оговаривания с каждым их работ, усложнении технологии, они возвращались в план.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да, совпали. Цели познакомиться с техникой монотипия и по экспериментировать в ней были достигнуты.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	К причинам успеха, можно отнести свободу с красками, детям не надо было рисовать что-то определенное, а лишь создавать цветные, абстрактные и непредсказуемые пятна. К недостаткам можно отнести не большое разнообразие печатных поверхностей и красок разных текстур.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными ?	Все резервы были использованы.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина и др.)?	Учащиеся работали активно, быстро, подходя у заданию с толком и ответственностью. Радовались получившимся работам. Дисциплина была на уровне.
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Своим поведением довольна. На уроке царила творческая и дружеская атмосфера.
9	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта, но в дальнейшем необходимо разнообразить количество материалов для печати. Но в целом крупных изменений не требуется.

Приложение



Педагог: Гореева Анастасия Павловна, ст. гр. АФ13-31

Дата: 28.05.17

Тема : «Воспоминание о пейзаже»

Класс: 4 класс

Возраст: 10-11 лет

Присутствовало учеников: 21 человека

На втором уроке мы с учениками 4 «Б» класса погружались в мир своих воспоминаний и ассоциаций.

Первоначально мною была произнесена речь о том, как надо вызывать эти ассоциации через память. И в качестве примера я рассказала о самом красивом пейзаже, который я когда либо видела, какое время суток и времени года, место, предметы которые меня окружают. Для более четкого понимания и осознания все эти впечатления и детали изначально мы записали на листочек, кто-то представлял, что она под водой, кто-то что на отдыхе семьей на море и каждый описывал эту ситуацию по своему. Исходя из всего написанного и ориентируясь на это необходимо было создать цветовую палитру с основными цветами, преобладающих в пейзаже.

Перед тем как приступить, мною был осуществлен педпоказ, для того чтобы у детей сложилось впечатление как это все должно выглядеть. На одном листочке мы разместили основные цвета, того места (4-6 цветов), а на другом листке ориентируясь на ранее сделанную запись и готовую цветовую палитру, мы пытались воссоздать тот самый пейзаж, но с не большой долей абстракционизма и не четкости.

И у учеников получились почти все поставленные задачи, а проблема состояла в том, что многие не хотели смешивать цвета, а просто брали открытые с баночки, либо цветовая палитра не совпадала с тем, что изначально представлялось. Но в большинстве дети справились со всеми задачами, и получились прекрасные подготовительные листы.

	Параметры	Комментарии
1	Какое место, этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был вторым в моей практике.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел удалось. Дети во всех подробностях вспомнили пейзажи, которые захотели изобразить и их цветовое состояние. Урок прошел на отлично.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	На уроке отклонений от плана не было.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да, совпали. Цель вспомнить пейзаж и его цветовую палитру была достигнута.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Причиной успеха можно считать, положительные эмоции, которые дети вспоминали и воспроизводили. К недостаткам можно отнести лишь желание детей очень долго обдумывать детали предстоящей работы.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными ?	Все резервы были использованы.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина и др.)?	На уроке, ученики со всей ответственностью подошли к поставленной им цели, с удовольствием вспоминали и рассказывали свои впечатления и детали пейзажа. Дисциплина была на уровне.
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Своим поведением довольна. На уроке царила творческая и дружеская атмосфера.
9	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью, изменениям и исправлениям не подлежит.

Приложение



Урок №3

Педагог: Гореева Анастасия Павловна, ст. гр. АФ13-31

Дата: 2.05.17

Тема : «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни»

Класс: 4 класс

Возраст: 10-11 лет

Присутствовало учеников: 23 человека

На третьем уроке ученикам предстояло собрать все изученные знания воедино, ориентироваться на них, на свои изготовленные ранее палитры, создать лист-подложку, которую в дальнейшем они будут дорисовывать исходя из данной темы «Самый красивый пейзаж, который я видел».

После напутственной речи от учителя, в которой оговорились цели и задачи данного урока, ученики приступают к выполнению листа-подложки. Дети, ориентируясь на прошлые уроки, свои черновики и цветные палитры, выбирали разные способы создания монотипии (кто-то создавал монотипию со сгибом, кто-то печатал с листа, так же не обошлось без разнообразия красок и воды). На уроке ребята были очень внимательны и продуктивны, некоторые печатали по 3-4 пятна, и после разговоров с каждым о месте, которое они выбрали, мы отбирали наиболее подходящий вариант.

По окончании урока все листы-подложки ребята выложили на пол и мы все вместе обсуждали их плюсы и минусы, уместность их для выбранной темы, интересные приемы.

Продуктивность учеников очень порадовала.

	Параметры	Комментарии
1	Какое место, этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был третьим в моей практике.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел удалось. Учащиеся очень постарались в создании начального этапа то есть, пятна для дальнейшей его прорисовки.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	На уроке отклонений от плана не было.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да, совпали. Целью было создать подложку монотипией, для дальнейшей прорисовки и она была достигнута.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	К причинам успеха, можно отнести свободу с красками, детям не надо было рисовать что-то определенное, а лишь создавать цветные, абстрактные и непредсказуемые пятна. Недостатков не обнаружено.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными ?	Все резервы были использованы.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина и др.)?	Учащиеся работали активно, быстро, подходя к заданию с толком и ответственностью. Радовались получившимся работам. Дисциплина была на уровне.
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Своим поведением довольна. На уроке царила творческая и дружеская атмосфера.
9	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью, изменениям и исправлениям не подлежит.

Приложение



Урок №4

Педагог: Гореева Анастасия Павловна, ст. гр. АФ13-31

Дата: 12.05.17

Тема : «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни»

Класс: 4 класс

Возраст: 10-11 лет

Присутствовало учеников: 19 человека

На заключительном уроке учащиеся должны прорисовать свои изготовленные ранее пятна, найти в них тот образ, который мы обговаривали на предыдущих уроках.

В начале урока ученики приготавливают свои рабочие места, а так же разбирают свои листы-подложки. После небольшой напутственной речи учителя, о задачах последнего урока (пояснить, уточнить, дорисовать), ребята приступают к своей работе. Каждый начинает внимательно всматриваться в свое пятно и искать в нем образы, подходящие по его теме. В процессе поиска образа, мною всячески осуществлялась помощь учащимся при их затруднении. После определения со средой и образами, ребята приступили к прорисовки их цветными карандашами. И в конечном итоге работы учеников получились очень разнообразными, интересными по цветам, образам, ситуациям, формам и т. п.

По окончании урока все ученики выложили свои работы на пол и все вместе, мы обсуждали каждую работу и выставляли оценки. Почти все оценки были положительными, благодаря старанию ребят.

	Параметры	Комментарии
1	Какое место, этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был четвертым в моей практике.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел урока удалось. Ученики, отлично находили образы в своих пятнах и прорисовывали их.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	На уроке отклонений от плана не было.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Цели закончить работу, уточнить и дорисовать ее на данном уроке были достигнуты.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успехом представленного урока стал интерес учащихся в поисках образов пятен. Они давали волю своему воображению, но при этом оставались в рамках задания. Недостатков не обнаружено.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными ?	Все резервы были использованы.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина и др.)?	Учащиеся работали активно, быстро, подходя у заданию с толком и ответственностью. С интересом пытались найти образы в пятне, радовались своим успехам. Творчески реализовывали поставленные задачи и цели. Дисциплина была на уровне.
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Своим поведением довольна. На уроке царила творческая и дружеская атмосфера.
9	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью, изменениям и исправлениям не подлежит.

2.4. Представление детских работ учебного задания

Итоговые работ учащихся по теме: «Самый красивый пейзаж, который я видел»



Короткова Карина 4 «Б» класс школа №17 «На берегу»



Лапина Татьяна 4 «Б» класс школа №17 «Лужайка»



Арлашкина Диана 4 «Б» класс школа №17 «Прогулка в лесу»



Осокина Екатерина 4 «Б» класс школа №17 «У бабушки»



Егоричева Дарья 4 «Б» класс школа №17 «Зайчик в лесу»



Маслий Георгий 4 «Б» класс школа №17 «Отдых в Египте»

Заключение

Мой дипломный проект посвящен теме отражения времени в человеке. Это одна из самых загадочных, увлекательных и интересных тем как в нашей жизни, так и в искусстве, она была, есть и будет актуальной во все времена.

Я уверена в том, что каждый из нас, хот раз пытался разобраться в психологии человека, задавался вопросом, почему он в той или иной ситуации поступил именно так, а не иначе и это увлекало. В своем дипломном проекте, мне хотелось показать как внутренне состояние людей, тяжелого времени, так и их внешние проявления. За счет чего они справлялись с уготованными им тягостями, а может быть и не справляются. В качестве наиболее ясного донесения до зрителя идеи, были взяты разные ситуации, люди принадлежащие к разным слоям общества, разные уровни их образования и через это все, через свой личный опыт вывести на бумагу. Дипломный проект представляет собой серию из графических работ, из которых четы являются основными, а три второстепенными, так сказать листы-паузы. В воплощении моей идеи, большую роль сыграли материалы, благодаря которым создавались работы, на мой взгляд, монотипия, в качестве подложки, как нельзя кстати задала среду, да и сама это техника такая же не предсказуемая как начало 20 века. Благодаря кубизму, удалось передать, очень точно, суть времени, людей, их жизни, быта. Мягкий материал, а именно сепия, позволила смягчить некоторые моменты и в то же время точно и четко уточнить другие.

Во время работы с дипломным проектом «Человек и время», мне приходилось очень часто, основываясь на прочитанном из истории и собственном опыте, ставить себя на мест главных героев, проживать их жизнь, представлять, как думали бы они, как бы на них влияло окружение, как бы они выглядели внешне и многое другое. Это было одновременно интересно и пугающе.

В период прохождения практики в общеобразовательной школе №17, я ознакомилась с содержанием и основной формой деятельности школы.

За ее время я посетила и проанализировала ряд уроков изобразительного искусства, самостоятельно провела и проанализировала разработанные мною уроки изобразительного искусства по теме дипломной работы. Дети с успехом выполнили мои задания. В работе над итоговой работой «Самый красивый пейзаж, который я видел в жизни», ребята показали наличие приобретенных знаний, благодаря нашей совместной работе. Работы получились очень интересными, по цвету, фактуре, образам.

За время прохождения педагогической и преддипломной практики я многому научилась, ближе познакомилась с профессией педагога, окунулась в атмосферу детского творчества. В результате чего приобрела практические навыки работы учителя изобразительного искусства.

Педагогическая и преддипломная практика позволили мне закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения в университете, приобрести практические навыки работы с детьми.

Я довольна проведенной мною работой и уверена, что полученный опыт и знания пригодятся мне в профессиональной деятельности.

Библиографический список

1. Леонов М.И. Террор и смута в Российской империи начала XX века. Вестник Самарского государственного университета. Самара, 2007
2. Поцелуев В.А. История России XX столетия. Владос. Санкт-Петербург, 1997
3. Шевченко А.. Принципы кубизма и других современных. Москва, 1913
4. Гентфюрер-Триер. Кубизм. Арт-Родник. Москва, 2005
5. Голубева О.П. Основы композиции. Москва. Изобразительное искусство, Сварог и К, 2004
6. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Ереван, 1986
7. Грей П. Техники рисования. Москва. Эксмо, 2014
8. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства. Ростов-на-Дону. Феникс, 2005
9. Глез А., Меценже Ж. О кубизме. пер. с фр. Е. Низен, ред. Матюшина. Санкт-Петербург, 1913
10. Вотякова Е.Е. Теория и методы преподавания изобразительного искусства. Психология художественного творчества: учебно-методическое пособие к аудиторной и самостоятельной работе. Красноярск «СФУ» 2012
11. Ампилогов О.К. Преддипломная подготовка. Учебно-методическое пособие. Красноярск «СФУ» 2012
12. Безменова К.В., Лозовой А.Н. Техника монотипии. Москва, 2015
13. Матушевский М.В. Видео мастер-класс Монотипия.«Видеогурман» 2012

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Человек и время»

Отражение смутного времени начала XX века в жизни людей

- 1. Графическая серия «Человек и время» (4 основных и 3 второстепенных)**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)**

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Гореева Анастасия АФ13-31
Руководитель: профессор кафедры РЖиС Мурина Н.В.

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Человек и время»

Отражение смутного времени начала XX века в жизни людей

1. Графическая серия «Человек и время» (4 основных и 3 второстепенных)

2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Гореева Анастасия АФ13-31
Руководитель: профессор кафедры РЖиС Мурина Н.В.

Красноярск, 2017